

Seminarios primer trimestre 2024-2025

13T11: QUATTROCENTO. EL PASO DEL ARTE GÓTICO
AL RENACIMIENTO

Profesora Ester Arconada

13T12: LA REVOLUCIÓN DEL 68

Profesor Jesús Martínez

13T13: WILLIAM SHAKESPEARE EN LA GRAN
PANTALLA

Profesor Francisco Sáez

13T14: FILOSOFÍA DE LA PSICOLOGÍA. Hombres,
palomas, robots, zombis

Profesor Víctor Guedán

13T15: MÚSICAS PARA LA HISTORIA

Profesor Raúl Mallavibarrena

13T41: ESPACIO DE POESÍA (TERTULIA-TALLER)

Profesora María Novo

13T11 EL PASO DEL ARTE GÓTICO AL RENACIMIENTO. *QUATTROCENTO*

TRIMESTRE
1º

FORMATO: on line via zoom

HORARIO: martes (19,00 - 20,30)

PROFESOR: Ester Arconada

Licenciada en Historia del Arte. Profesora de EE.MM. y en los Cursos para mayores de la Universidad Rey Juan Carlos, en Boadilla del Monte.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

El paso del arte Gótico al Renacimiento no fue drástico y repentino, sino lento y progresivo. A finales de la Edad Media se fueron produciendo cambios que facilitaron la transformación de unas formas artísticas a otras. Este seminario tiene como objetivo explicar cómo fue esa transición, conocer en qué contexto político, social y cultural se produce y comprobar las diferencias de unos territorios europeos con otros; pero también las condiciones comunes que les llevarán a utilizar las mismas formas artísticas, si bien cada región o país adaptándolas a su clave nacional.

Aquellos grandes cambios que se producen a finales del siglo XV en Italia desembocan en una nueva etapa de la Historia, la Edad Moderna, que generará un lenguaje artístico nuevo que recoja lo aprendido del gótico, sin ruptura, pero que busque nuevas soluciones que les permita adaptarse a las nuevas condiciones políticas, sociales, religiosas y culturales. Estudiaremos las características básicas de ese nuevo lenguaje artístico, tanto en arquitectura, como en escultura y pintura, que se conocen, en conjunto, como *Quattrocento*, y cómo se convierten en sustrato y base para que ya, a lo largo del siglo XVI, surja el Renacimiento clásico.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN. Se explicará ampliamente el contexto histórico, político, social y geográfico del principio de la Edad Moderna; cómo se van gestando los Estados Modernos que reclaman un cambio artístico que emita una nueva imagen de poder. Se darán a conocer los nuevos conceptos que, como el Humanismo, el antropocentrismo y el renacer de la Antigüedad, asientan una nueva perspectiva cultural, sobre todo en Italia, base del Renacimiento artístico y de su difusión posterior al resto de Europa; pero sin olvidar el papel fundamental que también desempeñó artísticamente el norte de Europa.
2. ANTECEDENTES. Estableceremos los antecedentes culturales y artísticos de manera general pero también de manera particular en cada región o país europeo.
3. ARQUITECTURA: Se establecerán las características generales del *Quattrocento* en Italia, que no rompió con las formas clásicas durante el gótico, lo que facilitó el uso de un nuevo lenguaje no solo decorativo sino también estructural. Veremos cómo el renacer de las matemáticas euclidianas y la búsqueda de la proporción, la perspectiva y la belleza de las formas y de los espacios son las piedras angulares sobre las que se cimentaron las grandes obras arquitectónicas de este periodo.
4. ESCULTURA. Explicaremos cómo esta manifestación artística se independiza de forma definitiva de la arquitectura, y se desarrolla de un modo absolutamente libre, adquiriendo una entidad propia como género y haciendo surgir categorías nuevas como el retrato, el desnudo, la escultura ecuestre o la funeraria, etc. Los artistas buscarán diferentes fórmulas para alcanzar un mayor movimiento y envergadura, utilizarán nuevos materiales y técnicas. Veremos, en fin, cómo va surgiendo el interés por la autoría, intentando romper con el anonimato y el gremio.
5. PINTURA. Estableceremos los puentes y conexiones de la pintura del *Quattrocento* con la pintura de finales del gótico, tanto en Italia como en el norte de Europa. Conoceremos cómo va a experimentar una enorme evolución desde la prioridad del decorativismo, el uso de dorados y colores vistosos de temática religiosa, a la búsqueda de complejos sistemas compositivos, de mayores formas volumétricas, de la representación verista de la naturaleza, del espacio y de la profundidad. Se establecen nuevos materiales como soporte de la pintura, nuevas técnicas pictóricas así como nuevos géneros como el retrato, el paisaje y el interés por nuevos temas como el mitológico, político y alegórico.
6. DIFUSIÓN DEL RENACIMIENTO. Estableceremos las conexiones del inicio del Renacimiento en Italia, con lo acaecido en el resto de Europa; pero sin perder de

vista la permanencia persistente del gótico en algunas regiones o lugares como la península Ibérica, y los particularismos nacionales de cada país, su adaptación y progresiva evolución al nuevo lenguaje italiano.

ACTIVIDADES

El seminario se podrá complementar con una visita al Museo del Prado o al Thyssen, para poder disfrutar in situ de ejemplos espléndidos de pintura del Renacimiento primigenio.

13T12 LAS REVOLUCIONES DEL 68. PARÍS, PRAGA, BERKELEY, NEW YORK, MÉXICO, MADRID

TRIMESTRE
1º

FORMATO: presencial grabado

HORARIO: miércoles (17,00 -
18,30)

PROFESOR: Jesús A. Martínez Martín

Catedrático de Historia Contemporánea en la U.C.M. Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Experto en Historia de la cultura impresa. Profesor invitado en varias universidades extranjeras, tales como Stanford.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Este seminario, que tiene su propia entidad autónoma, también puede ser contemplado como punto de arranque de un ciclo interdisciplinar programado para el presente curso 2024-25 y titulado EL EXISTENCIALISMO. FILOSOFÍA, POLÍTICA, CULTURA.

En la historia del movimiento existencialista, el convulso y apasionante año de 1968 constituye un jalón especial, porque en cierta medida supuso la culminación de su influencia en personas de varios países, y el punto de inflexión a partir del cual se hizo evidente la necesidad de su superación como filosofía epocal.

Por lo que toca al presente seminario, su propósito es repasar los muchos y variados procesos revolucionarios que se dieron en diferentes partes del mundo, a lo largo de esa fecha tan paradigmática de 1968; revoluciones que venían anunciadas por determinadas condiciones sociopolíticas, pero también por la expansión de ciertas ideas de corte filosófico y político. Revoluciones, en definitiva, que vendrían a marcar indeleblemente la historia posterior, hasta nuestros días.

ÍNDICE

1. El mundo en la década de los años 60. Las tensiones de la Guerra Fría
2. Crecimiento económico, sociedad opulenta, democracias formales. La crítica intelectual y la revolución cultural
3. París, mayo de 1968
4. Las revueltas de las Universidades de Estados Unidos. Berkeley
5. La crisis en los países del socialismo real. La primavera de Praga
6. La protesta contra la guerra de Vietnam. Los movimientos por la paz
7. México. La revuelta estudiantil y la matanza de Tlatelolco
8. El 68 en España. La protesta universitaria

13T13 WILLIAM SHAKESPEARE EN LA GRAN PANTALLA (I)

TRIMESTRE 1º	FORMATO: presencial grabado	HORARIO: miércoles (19,00 - 20,30)
-----------------	-----------------------------	---------------------------------------

PROFESOR: Francisco Sáez Raposo

Doctor en Filología Hispánica. Profesor Titular y Coordinador del Programa de Doctorado en estudios teatrales de la U.C.M. Especialista en el teatro del Siglo de Oro español.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

William Shakespeare es, sin ningún género de dudas, uno de los escritores más universales de todos los tiempos. Su huella en la historia del teatro es indeleble y su figura, a lo largo de los siglos, ha traspasado las fronteras de la literatura hasta convertirse en un icono cultural.

Desde muy pronto, sus obras teatrales han sido objeto de adaptaciones cinematográficas múltiples y diversas y, casi siempre, a cargo de directores y actores de reconocido prestigio. Para hacernos una idea, de cualquiera de sus obras teatrales se han realizado más películas que de todo nuestro teatro clásico junto. Debido a ello, el curso nace con vocación de continuidad, ya que se prevé plantear en el futuro una segunda parte del mismo en la que se exploren nuevas obras.

Nuestro objetivo será adentrarnos en una selección de obras de Shakespeare desde el punto de vista cinematográfico, analizando su argumento, sus conflictos, personajes, cuestiones técnicas y curiosidades. En cada una de las sesiones está previsto tratar una de las películas de la siguiente manera: durante la primera parte de la sesión se analizarán sus

aspectos más destacados para, posteriormente, comprobar su importancia a través del visionado de una selección de fragmentos significativos de la película.

ÍNDICE

1. Presentación del curso. Shakespeare icono universal.
2. Las claves de la dramaturgia de William Shakespeare.
3. ***Shakespeare enamorado*** (John Madden, 1998).
Recreación de la época que le tocó vivir a William Shakespeare.
4. ***Julio César*** (Joseph L. Mankiewicz, 1953).
Adaptación de esta tragedia histórica, protagonizada por unos extraordinarios Marlon Brando y James Mason.
5. ***La mujer indomable*** (Franco Zeffirelli, 1967).
Versión clásica de *La fierecilla domada*, protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton.
6. ***Macbeth*** (Orson Welles, 1948).
El genio de Welles al servicio del genio de Shakespeare: escribe el guión, dirige y encarna el papel protagonista, bajo una estética de inspiración expresionista.
7. ***Hamlet*** (Kenneth Brannagh, 1996).
Protagonizada por el propio director, es probablemente la mejor adaptación de la tragedia inmortal.
8. ***Mucho ruido y pocas nueces*** (Kenneth Brannagh, 1993).
Esta versión de la comedia romántica shakespeariana está protagonizada por Denzel Washington, Emma Thompson, Michael Keaton, Keanu Reeves y el propio director.

13T14 HOMBRES, PALOMAS, ROBOTS, ZOMBIS...

FILOSOFÍA EN LA PSICOLOGÍA

TRIMESTRE 1º	FORMATO: presencial grabado	HORARIO: jueves (17,00 - 18,30)
-----------------	-----------------------------	---------------------------------

PROFESOR: Víctor Guedán

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UCM. Profesor universitario y de EE.MM. Siente un impulso vocacional por divulgar la cultura, en general, y la filosofía, en particular. Cofundador y presidente de PÓRTICO DE LA CULTURA.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

¿Qué es el ser humano? En el siglo XVIII, Immanuel Kant consideró esta pregunta como el problema esencial de la filosofía. Pero en la centuria siguiente varias ciencias recién fundadas la convirtieron en una cuestión propia -entre ellas, la psicología- e intentaron arrebatársela a los filósofos. Tuvieron éxito, solo temporalmente.

Ha pasado siglo y medio desde que la psicología se convirtió en ciencia, y hoy es claro que, escondidas en sus espectaculares logros, perviven apasionantes cuestiones de naturaleza filosófica, que van a ser objeto de este seminario y, si tuviera el favor de los alumnos, de otro en el curso próximo. Los avances en la comprensión de la mente y la conducta humanas no pueden ocultar del todo los problemas, sino que, por el contrario, ha dado pie a la formulación de nuevas preguntas a que se ven enfrentados los filósofos, tanto como los mismos psicólogos. Y es que, al principio, nuestro empeño por comprendernos iba asociado al estudio de seres humanos, perros, chimpancés y palomas. Hoy también han entrado a jugar homúnculos, programas informáticos, robots, zombis, alienígenas, resucitados, personas con capacidades cognitivas insólitas... Todo un pandemónium que convierte en apasionante, para cualquier persona, este campo del conocimiento.

ÍNDICE

1. El descubrimiento de los falsos recuerdos

¿Cómo es posible que recordemos situaciones que nunca hemos vivido? ¿Qué consecuencias filosóficas y jurídicas encierra este rasgo insólito de la mente humana? El problema del acceso científico al estudio de algo que es científicamente inobservable: la mente. Dificultades de la introspección como método de la psicología, desde Wilhelm Wundt hasta Elisabeth Loftus.

2. El caso científicamente insólito del *efecto placebo*

¿Qué nos enseña, acerca de nuestra mente, el hecho de que haya medicamentos psicológicamente eficaces, pese a ser químicamente inanes? Otro ejemplo de la misma cuestión: el papel de la hipnosis en la psicología. Jean-Martin Charcot y Sigmund Freud.

3. Las experiencias cercanas a la muerte

¿Qué explicaciones pueden dar las neurociencias de este tipo insólito de experiencias? ¿Y cuáles son sus consecuencias para la comprensión filosófica de nuestra naturaleza? El problema mente-cuerpo. La hipótesis metafísica de Elisabeth Kubler-Ross.

4. Del perro de Pavlov a la paloma de Skinner

¿Qué puede decirnos la psicología acerca del poder de la educación en el moldeamiento de las conductas? ¿Cabe lugar para sostener que el ser humano es realmente libre? En busca de un espacio de interpretación entre la sociobiología de Wilson y el conductismo de Skinner.

5. Alguien voló sobre el nido del cuco

¿Qué debíamos entender por enfermedad mental? David Rosenhan y el diagnóstico clínico. Michel Foucault, adelantado de la Antipsiquiatría de Thomas Szasz. Un dilema: patologización de la salud o blanqueamiento de la enfermedad mental.

6. La prisión de Stanford y el juego de la muerte

A la vista de ejemplos aterradores de investigación psicológica, ¿cuáles deben ser los límites éticos a la experimentación de la mente y la conducta humanas? Los experimentos de Stanley Milgram y de Philip Zimbardo.

7. El cerebro de Phineas Gage

¿Cuál es el papel de las emociones en la conducta, pese a lo que creyera Descartes? ¿Es posible ofrecer una ética fundada en las neurociencias, pero también inspirada en el pensamiento de Spinoza? Los descubrimientos del matrimonio Damasio. La psicopatía y el problema jurídico de la responsabilidad del enfermo mental.

8. ¿Soy quien fui?

¿Cómo nos las ingeniamos para seguir considerándonos los mismos, pese al paso del tiempo y la alteración de todos nuestros rasgos y capacidades? El problema de la identidad personal: el gen, el cerebro, la memoria y el relato.

Se pondrán a disposición de los alumnos los apuntes de las clases, así como otros materiales complementarios y enlaces a películas pertinentes a los temas tratados. En la medida de lo posible, algunos de esos filmes s

13T15

MÚSICAS PARA LA HISTORIA (CON EL CINE COMO CRONISTA)

TRIMESTRE 1º

FORMATO: presencial grabado

HORARIO: jueves (19,00 - 20,30)

PROFESOR: Raúl Mallavibarrena

Licenciado en Historia y profesor en EE.MM. Estudioso de la recreación cinematográfica de la historia. Director de orquesta. Especialista en música antigua. Fundador y director del conjunto *Musica Ficta* y del sello discográfico *Enchiriadis*.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Este curso abordará la relación que existe entre la Música y algunos acontecimientos históricos significativos, analizando obras compuestas a partir de (o para) acontecimientos estelares de la historia de Occidente. Para complementar esta conexión, nos ayudaremos del Cine, adoptándolo como cronista de dichos momentos.

En cada sesión tomaremos un aspecto significativo de una época determinada y comentaremos, tanto los hechos que hicieron de ella algo memorable, como su banda sonora real, la extraída del propio momento, y las referencias cinematográficas que de todo ello disponemos.

Debido a la cantidad de materiales de algunos temas, varios de ellos ocupan varias sesiones.

ÍNDICE

SESIONES 1 y 2

LUIS XIV Y LA FRANCIA DEL SIGLO XVII

Músicas: Lully, Marin Marais, Sainte Colombe

Cine: El Rey danza, Todas las mañanas del mundo, Cyrano de Bergerac.

SESIÓN 3

MÚSICAS PARA CEREMONIAS NOTABLES

Músicas: Funeral de Felipe II (Versa est in luctum de Alonso Lobo), Funerales de la Reina Mary (Purcell), Tratado de Aquisgrán (Fuegos Artificiales de Handel), Muerte de Manzoni (Requiem de Verdi)

Cine: Don Juan en los Infiernos, Verdi (serie tv), Barry Lyndon.

SESIONES 4 y 5

DE LA REVOLUCIÓN AL IMPERIO. AUJE Y CAÍDA DE NAPOLEÓN

Músicas: La Marsellesa de Rouet de Lisle, obras de Gossec, Méhul, Cherubini en torno a la Revolución francesa. Sinfonía Heroica, Cantata Momento Glorioso y La Victoria de Wellington de Beethoven, Obertura 1812 de Tchaikovsky, Diálogos de Carmelitas de Poulenc.

Cine: Amor inmortal, Guerra y Paz, Napoleón, La Marsellesa.

SESIONES 6 y 7

MÚSICAS IDEOLÓGICAS: TOTALITARISMOS Y II GUERRA MUNDIAL

Músicas: Carmina Burana de Orff, Compositores “degenerados”. Sinfonías 7 y 8 (Shostakovich), War Requiem (Britten), Treno a las víctimas de Hiroshima (Penderecki), Sinfonía 3 (Görecki), Cuarteto para el final de los tiempos (Messiaen). Copland, Richard Strauss.

Cine: Octubre, La Lista de Schindler, Enemigo a las puertas, Ven y mira, Salvar al soldado Ryan, Los rebeldes del swing, Requiem por un imperio, El pianista

SESIÓN 8

MÚSICAS GENIALES PARA LA HISTORIA FILMADA

Patrick Doyle (Frankenstein de Mery Shelley), Wagner (Apocalypse Now), Schubert (Barry Lyndon), Ennio Morricone (Novecento), Boccherini (Master and Commander), John Williams (Lincoln), Max

Steiner (Lo que el viento se llevó), Jean Claude Petit (Cyrano de Bergerac), John Barry (Memorias de África), Maurice Jarre (Doctor Zhivago).

Como actividad complementaria se propone la celebración de un recital de música sefardí, para voz y piano. Enraizada en la España medieval, esta música pervive, aún hoy, allí donde subsisten comunidades sefardíes tras la diáspora hispana provocada por la expulsión de los judíos en 1492.

13T41 TALLER DE POESÍA

TRIMESTRE
1º, 2º y 3º

FORMATO: presencial

HORARIO: primer lunes de cada
mes (17,00 - 18,30)

PROFESOR: María Novo

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.

Catedrática Emérita de la UNED, escritora, poeta. Tiene una amplia producción literaria, tanto en poesía, como en narrativa y ensayo, con obra traducida a ocho idiomas.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Objetivos

Nuestro objetivo de partida es aprender a “leer, escuchar y disfrutar” la poesía, a descubrir sus secretos, a apreciar su belleza y sus mensajes. Y hacerlo de forma coral, participativa, intercambiando puntos de vista, registros emocionales e interpretaciones de los textos propuestos.

Criterios y metodología a seguir

La conformación de un Taller de Poesía gira en torno a dos ejes básicos. a) Crear una experiencia colectiva de lectura, aprendizaje y disfrute en torno a textos poéticos. b) Al mismo tiempo, supone ir avanzando poco a poco en experiencias de participación y

creatividad, tanto personal como colectiva, en las que cada persona descubra el o la poeta que lleva dentro.

ÍNDICE

El taller y el primer trimestre se inician con una reflexión sobre el quehacer poético de tres poetas a los que podemos situar en torno a la Generación del 27: **María Zambrano** (1904-1991), **Miguel Hernández** (1910-1942) y **Ernestina de Champourcin** (1905-1999). María Zambrano recibió en vida los dos máximos galardones literarios concedidos en España: el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. De ella nos interesan no solo sus poemas sino, sobre todo, sus ensayos y reflexiones acerca de lo que es la poesía y su significado.

En el segundo trimestre transitaremos por la vida y obra de tres mujeres contemporáneas rompedoras en el ámbito poético internacional: **Sharon Olds**, norteamericana, Premio Joan Margarit de poesía 2023; **Ana Blandiana**, rumana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, y **Chantal Maillard**, belga nacionalizada española, Premio Nacional de Poesía 2004.

Para finalizar, dedicaremos el tercer trimestre a tres poetas españoles considerados “clásicos contemporáneos” cuya obra resulta imprescindible en la poesía del siglo XX y permite comprender el tránsito al siglo XXI. Los tres en torno a la llamada Generación del 50: **José Ángel Valente** (1929/2000), Premio Adonáis 1954 y Premio Princesa de Asturias 1988; **Jaime Gil de Biedma** (1929/1990), miembro destacado de la Escuela de Barcelona y **Ángel González** (1925/2008), Premio Adonáis 1954 y Premio Príncipe de Asturias 1988.

PLAN DE TRABAJO DEL PRIMER TRIMESTRE

Primera sesión

- María Novo: charla-coloquio sobre la poesía, sus funciones, su alcance...
- Comentarios
- Presentación de la vida y el pensamiento de María Zambrano.
- Creación de un texto poético en grupo.
- Propuesta de la lectura del libro *Claros del Bosque* de la referida autora.

Segunda sesión

- Colectivo: comentarios sobre la obra de María Zambrano y su visión poética.
- Creación de un texto poético en grupo.
- María Novo: Presentación de la figura y obra de Miguel Hernández.
- Propuesta de lectura para el mes siguiente: *El rayo que no cesa* de dicho autor.

Tercera Sesión

- Colectivo: comentarios sobre la obra de Miguel Hernández
 - Creación de un texto poético en grupo
 - María Novo: Presentación de la figura y obra de Ernestina de Champourcin.
 - Propuesta de lectura de alguno de sus libros (abierta)
-